02 1992

1 7 1

ТУ–19–241–82

8

2


студия
ДИАФИЛЬМ

04—3—022

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ

СЮЖЕТЫ В КАРТИНАХ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ





Дева Мария с младенцем и ангелами. Правая створка Уилтонского складня. Ок. 1389.

На протяжении последних семи веков европейская живопись вдохновлялась библейскими сюжетами. В христианстве лучшие художники Западной Европы находили неисчерпаемое богатство идей и образов.



Дуччо. Христос и самаритянка. 1311.



Рембрандт. Св. семейство. 1645.

Живопись обладает магическими возможностями одухотворять библейские образы, являть нам зримое воплощение священного текста, повествующего о мудрости и великой любви, о истории и судьбах человеческих, о путях избавления от зла.



Герард Давид.
Крещение Христа.
Ок. 1508.

В эпоху Возрождения сложились иконографические типы изображений, отражающие основные события краткой трагической земной жизни Христа: Благовещение, Рождество, Крещение и т.д.

Тинторетто.
Христос в доме Марии и Марфы. 1570—1580.

Приступая к выполнению задуманного сюжета и не находя в Евангелии желательных подробностей, художники обращались к апокрифам, народным преданиям, изучению современной жизни. Они переносили евангельские события в знакомую им обстановку, окружали Христа своими современниками, иногда даже себя помещали среди героев.





Мастер жизни Марии.
Благовещение.
1463—1480.

Вообразим себя в галилейском городке Назарете, где Мария, давшая обет вечного девства, в доме Иосифа читает Книгу пророка Исайи. В это время Марии является архангел Гавриил и сообщает ей, что она родит будущего спасителя человечества.

Филиппо Липпи.
Благовещение.

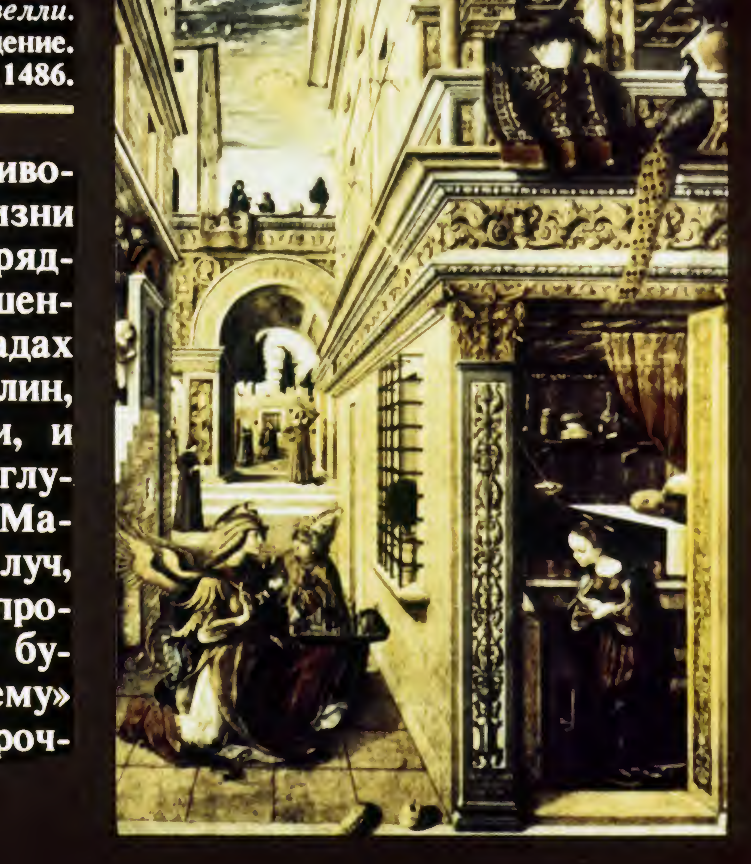
Вот «Благовещение» замечательного флорентийского мастера Филиппо Липпи. Картина необыкновенно изысканна, декоративна. Можно бесконечно любоваться тончайшим рисунком, прихотливыми ритмами крыльев архангела, нарядными красками одежд.



Белая лилия символизирует непорочную чистоту Марии, а голубь читается как зримая метафора Святого Духа.

Карло Кривелли.
**Благовещение.
1486.**

Карло Кривелли живописует сцену из жизни Венеции. Здесь и нарядный дворец с вывешенными на балюстрадах коврами, здесь и павлин, и клетки с птицами, и прогуливающиеся в глубине двора люди. На Марию падает золотой луч, и кажется, что она произнесет сейчас: «Да будет мне по слову твоему» (это и есть миг непорочного зачатия).



Робер Кампен. Рождество Христово.
Ок. 1420—1425.

Боттичелли. Рождество. 1500.

Только Матфей и Лука описывают Рождество Христово. Рождение Христа происходит в Вифлееме. Бедной роженице нет места в гостинице, поэтому младенца укладывают в ясли чужого хлева, устроенного в пещере.

Рогир ван дер Вейден.
Поклонение волхвов.
1458—1459. Фрагмент.



Ведомые чудесной звездой, которая зажглась на небе в момент рождения Иисуса, волхвы — маги, цари, астрологи — пришли на поклонение Христу.



Альбрехт Дюрер. **Поклонение волхвов. 1564.**

По преданиям, их было трое — Бальтазар, Мельхиор, Каспар, олицетворяющие 3 расы, 3 части света — Европу, Азию, Африку. В дар младенцу они принесли золото, ладан и благовонную смолу — мирру.

Чимабуэ. Мадонна с младенцем Христом и ангелами. Около 1285.

Ганс Мемлинг. Мадонна Ньювенхове. 1487.

Образ Богоматери с младенцем вдохновлял художников всех времен и народов. В эпоху Возрождения изображение Богоматери — Мадонны (от итальянского «Mia donna» — «Моя госпожа») освобождается от строгих церковных ограничений и становится символическим образом материнства.



Филиппо Липпи.
Мадонна с младенцем и двумя ангелами. 1465.

В итальянском искусстве XV—XVI веков особое распространение получает изображение Мадонны с младенцами Иисусом и Иоанном Крестителем.



Рафаэль.
**Мадонна в кресле.
1514—1515.**

Великий Рафаэль явил нам свой идеал совершенного образа Богоматери, пленяющий одухотворенной гармонией, кротостью, добротой.



А Поль Гоген превращает в Мадонну экзотическую таитянку. В его картине миф и реальность, прошлое и настоящее сплетены воедино. Есть что-то завораживающее в этом странном сочетании бронзовых тел с таинственной фантастикой среды.

Поль Гоген.
La orana Maria.
1891—1892.



Альтдорфер.
Отдых на пути в Египет. 1510.

Узнав о рождении Христа, жестокий царь Иудеи Ирод приказал убить в Вифлееме всех младенцев, стремясь погубить среди них и Иисуса. Но Марии с Иосифом удалось бежать в Египет и спасти ребенка.



Ганс Мемлинг.
Сретение.

На сороковой день после рождения Иисуса принесли в Иерусалимский храм. Согласно Евангелию от Луки, Марию с Иосифом в храме встретил старец Симеон. Увидев Христа, он называет его Спасителем.



Джованни Беллини.
Ныне отпущаеши.
Первая половина XVI в.

Он берет младенца на руки со словами: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое». Духом святым было возвещено Симеону, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.



Пьеро делла Франческа.
Крещение Христа. 1450.

В эпоху Возрождения судьба Иисуса Христа становится воплощением трагической гибели человека во имя торжества добрых сил, высокой этической идеи. Христос принимает крещение в водах Иордана от Иоанна Крестителя, что сопровождается появлением Духа Святого в виде голубя.

Дуччо.
Искушение Христа на горе. 1311.



После крещения Христос удаляется на 40 дней в пустыню, где в духовном поединке троекратно побеждает дьявола.

Затем начинает проповедовать свое учение, призывает учеников, совершает чудеса.



Паоло Веронезе. **Брак в Кане. Фрагмент. 1563.**

Первое чудо Христос совершил на свадьбе в деревне Кана в Галилее. Когда кончилось вино, по просьбе Богоматери он претворяет в вино воду. Паоло Веронезе превратил этот евангельский эпизод в грандиозное пиршество. На огромном полотне изображено 138 фигур. Гостями на пиру оказались император Карл V, английская королева, турецкий султан, знаменитые итальянские художники XVI века.

Конрад Витц.
Чудесный улов.
1444.



В Евангелии от Луки есть рассказ о чудесном улове. Рыбаки, ничего не поймавшие в течение всей ночи, по слову Иисуса вновь закидывают сети и на этот раз вылавливают «великое множество рыбы». Пораженные, они оставляют свои дела и следуют за Иисусом.



Никола Фроман. **Воскрешение Лазаря. 1461.**

Небывалое чудо совершает Христос в Вифании: воскрешает Лазаря, одного из своих учеников.

На картине французского мастера Никола Фромана изображен момент, когда Иисус произносит слова: «Снимите с него саван и пусть он идет». Художник дает острореалистичную характеристику всем персонажам; это типичные французы, многие из них затыкают нос от запаха, идущего из гробницы.

Фра Анджелико. **Преображение. 1446—1450.**

Своим ближайшим ученикам — Петру, Иакову и Иоанну — Христос являет чудо Преображения. Во время молитвы на горе Фавор лицо его просияло, одежды сделались белыми и блистающими. Ученикам открылась божественная суть Иисуса.

Накануне главного иудейского праздника Пасхи Христос торжественно въезжает в Иерусалим на осле — символе миролюбия. Толпа восторженно приветствует его как мессианского царя. «Множество же народа постилали свои одежды по дороге, и другие резали ветви с дерев и постилали по дороге» (Евангелие от Матфея).



Неизвестный французский мастер XV в. Въезд Христа в Иерусалим. 1308—1311.



Дирк Боутс.
Тайная вечеря.
1464—1467.

Четыре дня после этого Иисус проповедует в Иерусалиме, затем в кругу апостолов совершает Тайную вечерю и предсказывает, что один из учеников предаст его.



Джованни Беллини. **Моление о чаше. Около 1465.**

Предчувствуя смертную муку, Христос в Гефсиманском саду обращается с молитвой к Отцу, прося о том, чтобы чаша страданий миновала его. Но страшный гнет душевной муки не лишает его безмерного смирения, готовности исполнить волю Создателя, стать искупительной жертвой за грехи человеческие.



Дирк Боутс.
Взятие Христа под стражу. XVв.

За 30 сребреников Иуда выдает своего Учителя иерусалимским властям. Ночью он привел стражников в Гефсиманский сад и предательским поцелуем указал им Иисуса Христа.



Иероним Босх.
Христос
перед народом.
1480—1490.

Суд синедриона выносит смертный приговор, который подтверждает римский прокуратор Понтий Пилат. Народ, который раньше восторженно славил Христа, теперь глумится над ним.

Гертген тот Синт Янс.
Христос-мученик.
Конец XV — начало XVI в.



Последний путь Христа — от дома Пилата до холма Голгофы, где он будет распят. Гертген тот Синт Янс показывает Христа-мученика, в терновом венце, страдающего, залитого кровью, согнувшегося под тяжестью креста.



Иероним Босх.
Несение креста.
1515—1516.

Иероним Босх изображает Христа в плотном окружении гротескных, зловещих палачей. Нет ни пейзажа, ни воздуха, лишь одни ужасные видения, олицетворяющие самые темные, самые низменные стороны человеческой натуры.

Смерть Иисуса на кресте — важнейший эпизод в христианской мифологии и один из наиболее распространенных сюжетов в искусстве Европы. Распятие является визуальным центром христианского созерцания. Характер изображения распятия изменялся в различные эпохи, отражая подвижность религиозного мышления и чувств верующих.

Паоло Веронезе.
Голгофа. Около 1580.





Грюневальд.
Распятие.

Немецкий художник М.Грюневальд доводит мотив распятия до предельной выразительности, вбирающей в себя весь неприкрашенный ужас — вывороченные суставы, сведенное судорогой тело, состоящее из одних нарывов и ссадин.

Эль Греко.
**Распятие.
1604—1614.**

У Эль Греко нет ни казненных вместе со Спасителем разбойников, ни толпы, ни учеников. Рядом с ним Богоматерь, любимый ученик Иоанн, Мария Магдалина.

Сальвадор Дали.
Распятие.
1954.



Сальвадор Дали дает новую интерпретацию христианской символики. Только через борьбу и страдание, через крест, соединяющий человека и бога, можно прийти к величию духа.



Фра Анджелико. Положение во гроб. Около 1440.

Иосиф Аримафейский получил разрешение от Понтия Пилата взять тело Христа для погребения. Вместе со св. Никодимом они сняли Иисуса с креста, обвили его погребальными пеленами и положили в гроб в саду Иосифа.

Рогир ван дер Вейден.
Снятие с креста.
1437—1438.



«Снятие с креста» — шедевр выдающегося нидерландского художника Рогира ван дер Вейдена. Тело Иисуса держат св. Иосиф Аримафейский и св. Никодим. Упавшую в обморок Богоматерь поддерживает Иоанн. Картина потрясает своим подлинным драматизмом.



Эмиль Нольде.
Положение во гроб.

Глубоко личное толкование евангельских сюжетов дает крупнейший немецкий мастер XX века Эмиль Нольде. Художник говорил: «Мне нужен был Бог во мне самом, горячий и святой, как любовь Христова».

Тициан. Явление Христа Марии Магдалине. 1511—1513.



Воскресший Иисус является ученикам, на протяжении 40 дней ведет с ними беседы, а затем возвращается в «божественную сферу своего бытия — на небо». Картина Тициана «Явление Христа Марии Магдалине» завораживает божественной гармонией, особой просветленностью.

Караваджо.
Встреча в Эммаусе. 1602.



А Караваджо изобразил воскресшего Христа с двумя учениками, которые сначала его не узнали. Лишь по тому, как учитель преломил хлеб, они признали его.

Перед нами как будто обычный эпизод повседневной жизни. Но излюбленный Караваджо «погребный свет» усиливает эмоциональное воздействие картины, придает ей мистическую напряженность.

На склоне горы Елеон — в окрестностях Иерусалима — после беседы с апостолами происходит вознесение Христа. Так это событие и изобразил Андреа Мантенья: наверху Иисус (последний его жест перед исчезновением — благословение), окруженный кольцом ангелов, внизу — созерцающие вознесение апостолы и Мария.



Андреа Мантенья.
Вознесение. 1463—1468.



Эль Греко.
Изгнание торгующих из храма. 1604—1614.

Христос покинул Землю, но оставил апостолам свои заповеди, свое учение, открывающее путь к великой любви и спасению.

Рафаэль.
**Сикстинская мадонна.
1515.**



История страданий и вознесения Христа, священные страницы Нового Завета, воплощенные в совершенной художественной форме на полотнах великих мастеров, дают нам нравственную опору и утешение, доставляют благотворное эстетическое наслаждение.

КОНЕЦ



101000, Москва, Старосадский пер., 7
Цветной

Автор
В.Хан-Магомедова
Художник-оформитель
И.КРЕМЕРТ
Редактор
Л.Пушкова

Д-167-91